

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г.ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра истории России и археологии

Живописные произведения А. Я. Головина в музее им.

А. Н. Радищева

АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ

Студента(ки) __5__ курса __531__ группы
направления (специальности) _____ 50.03.03. – «История искусств» _____

_____ Институт истории и международных отношений _____

_____ Верещагиной Анны Сергеевны _____

Научный руководитель

к. и. н., доц.

Майорова А.С.

Заведующий кафедрой

д. и. н., проф.

Мезин С.А.

Саратов 2017

Введение

Живописные произведения Александра Головина, хранящиеся в нашем музее, имеют большую ценность как произведения искусства. В Саратовском государственном художественном музее хранятся произведения художника, представляющие зрителю практически все жанры, в которых он работал: эскизы декораций, портрет, натюрморт, и пейзаж. К сожалению, талант мастера сценографии не представлен в Радищевском музее в эскизах костюмов к театральным постановкам и в декоративно-прикладном искусстве, с которого начинался его творческий путь.

История работ Головина, и их изучение должны занять своё место в искусствоведении. Актуальность моей темы состоит в её неизученности, мне хотелось бы рассмотреть черты творческого своеобразия художника на примере произведений, хранящихся в художественном музее им. А.Н. Радищева.

При изучении произведений художника мне преимущественно важны были труды тех исследователей, которые писали о нём специально.

Автором такого запоминающегося исследования является М.Н. Пожарская, которая написала книгу «Александр Головин. Путь художника. Художник и время».¹

«Русское театрально-декоративное искусство конца XIX - начала XX в.»² - ещё один труд М.Н. Пожарской, в котором она рассматривает А.Я. Головина как одного из художников сцены, преобразивших декорационное искусство начала XX в.

¹ Пожарская М.Н. Александр Головин. Путь художника. Художник и время. Альбом. М.: Сов. художник, 1990. 264 с.

² Пожарская М.Н. Русское театрально-декорационное искусство конца XIX – начала XX века. М.: Искусство, 1970. 411 с. [Электронный ресурс]. URL: <http://teatr-lib.ru/Library/Pozharskaya/decor/> (дата обращения: 25.05.2017)

Отдельно стоит сказать о Д.В. Сарабьянове. Его книга «Стиль модерн» запоминается читателю как основательное исследование одного стиля, распространившего свои корни по всей Европе в конце XIX — начале XX вв.³ Немногочисленные высказывания Сарабьянова об А.Я. Головине очень значительны, они точно определяют мнение автора о принадлежности художника к стилю модерн.

О художнике искусствовед пишет в своей книге «История русского искусства конца XIX — начала XX в.».⁴ Автор рассматривал художника с разных сторон – в первой книге чисто с внешней и исторической, в контексте истории модерна, а значит – как часть мирового искусства, а во второй – как часть русского искусства конца XIX — начала XX в.

Мнение искусствоведа Д.З. Коган можно найти как в отдельном труде – биографии художника А.Я. Головина,⁵ так и в научно-методическом журнале в качестве отдельной статьи.⁶ В ней автор характеризует этапы творческого пути художника, при этом не теряя из виду очертаний основных произведений того или иного периода, делая также общие выводы о стилистической манере.

В одном из буклетов Саратовского государственного художественного музея содержится статья Е.И. Водоноса, известного в Саратове искусствоведа, художественного критика и педагога, - это, пожалуй, единственное столь обширное описание всех работ Головина, экспонирующихся в Радищевском музее, содержащее оценку искусствоведа.⁷

³ Сарабьянов Д.В. Стиль модерн. М.: Искусство, 1989. 294 с.

⁴ Сарабьянов Д.В. История русского искусства конца XIX — начала XX века. М.: Изд-во МГУ, 1993. 320 с.

⁵ Коган Д.З. Головин. М.: «Искусство», 1960. 72 с.

⁶ Коган Д.З. Головин Александр Яковлевич. К 150-летию со дня рождения. // Изобразительное искусство в школе, № 5/2013: научно-методический журнал. М.: Международный Центр «Искусство и образование». С. 3-15.

⁷ Водонос Е.И. Произведения А. Я. Головина: Буклет СГХМ им. А. Н. Радищева. Саратов, 1988.

Альбом «По залам Радищевского музея» представляет собой богато иллюстрированный рассказ о коллекции саратовского музея.⁸ В альбоме можно найти раздел «На рубеже двух столетий», в котором автор не забывает упомянуть о работах Головина.

В другом альбоме СГХМ находим вступительную статью Г.Е. Фёдоровой и Г.М. Кормакулиной, авторы также не обходят художника своим профессиональным вниманием.⁹ Но здесь он более отмечен как автор пейзажа «рубежной эпохи».

Автор книги «Русская графика начала XX в.» А.А. Сидоров в двух словах выделяет его как мастера эскиза театрального костюма, и в целом как художника-графика.

В работе Н.П. Лапшиной «Мир искусства: Очерки истории и творческой практики» можно найти немало заметок о Головине, как об участнике «Мира искусства».

Книга «Очерки истории и творческой практики» описывает искусство художников того времени глазами представителей «Мира искусства», благодаря ей складывается более и менее верная картина мнений российских современников о творчестве А.Я. Головина.

В труде М.Г. Неклюдовой «Традиции и новаторство в русском искусстве конца XIX – начала XX века»¹⁰ ценным для моей работы является примечание о мнении В.Э. Борисова-Мусатова о современных ему художниках, в котором он упоминает и А.Я. Головина.

⁸ По залам Радищевского музея: Альбом. Саратов: Приволж. кн. изд-во, 1985. 192 с.

⁹ Саратовский государственный художественный музей имени А. Н. Радищева: Альбом / Вступ. ст. Г.М. Кормакулина, Г.Е. Фёдорова. Л.: Художник РСФСР, 1984. 220 с.

¹⁰ Неклюдова М.Г. Традиции и новаторство в русском искусстве конца XIX – начала XX века. М.: «Искусство», 1991. 395 с.

Примечательно здесь то, что художник в перечислении ставит Врубеля и Головина рядом. Д.В. Сарабьянов в своём труде «Стиль модерн» также ставил Врубеля и Головина в один ряд.

Основными источниками для моей квалификационной работы стали сами произведения А.Я. Головина, экспонирующиеся и хранящиеся в Саратовском художественном музее им. А.Н. Радищева: «Испанка», «Улица у фабрики», «Нескучный сад», «Грановитая палата», «Лесной пруд», «Сад Лариных» и «Розы и фарфор». Только живое восприятие произведений может помочь в понимании особенностей творчества художника.

Вся информация о названных работах помещена в опубликованном каталоге Радищевского музея.¹¹

Имеются также и письменные источники, которые оказались ценными для моей работы. «Встречи и впечатления» А.Я. Головина¹² — исчерпывающее повествование автора о своём творческом пути.

Помимо собственных воспоминаний художника, в том же сборнике содержится немало воспоминаний современников о нём, непосредственно видевших произведения художника, некоторые из них работали под его началом помощниками декоратора.

Не менее потрясающим источником можно считать переписку В.Э. Мейерхольда.¹³ В ней актёр и режиссёр Мейерхольд приоткрывает завесу театра.

Прекрасным источником является публикация С. Маковского в журнале «Аполлон» 1913 г.¹⁴ Художественный критик пишет о А.Я.

¹¹ Саратовский государственный художественный музей им. А. Н. Радищева. Русская живопись XVIII – начала XX века: Каталог / Авт.-сост.: Е.И. Водонос, Г.Е. Фёдорова, Г.М. Кормакулина, Л.В. Пашкова. М.: «Трилистник», 2004. Т. 1. С. 215-219.

¹² Головин А.Я. Встречи и впечатления... 389 с.

¹³ Мейерхольд В.Э. Переписка. 1896 — 1939. / Сост. В.П. Коршунова и М.М. Ситковецкая, вступ. ст. Ю.А. Завадского. М.: «Искусство», 1976. 464 с.

¹⁴ Маковский С.К. А.Я. Головин. // Аполлон, № 4/1913 [Электронный ресурс]. URL: http://imwerden.de/pdf/apollon_1913_04.pdf (дата обращения: 08.02.2017)

Головине с уважением, как о уже известном блестящем театральном декораторе, отмечает художника и как автора прекрасных пейзажей, натюрмортов и портретов, не забывая выделить серию «испанок», сетуя на то, что эти произведения плохо известны публике, а меж тем немаловажны в оценке его творчества.

Несмотря на имеющиеся источники и исследования, к настоящему времени нет специального изучения всех работ А.Я. Головина, находящихся в Радищевском музее. Целью моей дипломной работы и поставлено изучение этих произведений. Работа состоит из трёх глав:

- Глава 1. Жизнь и творчество художника А.Я. Головина,
- Глава 2. Стилистические особенности произведений А.Я. Головина,
- Глава 3. Живописные произведения и эскизы А.Я. Головина в собрании Саратовского государственного художественного музея имени А. Н. Радищева.

Основное содержание работы

Первая глава моей работы рассматривает творческую биографию художника, а именно: его увлечение театром, обучение в Московском училище живописи, первые опыты на пути к мастерству, качества, которыми он обладал как художник, основные темы его творчества, работу в театре, причастность к «Миру искусства».

Вторая глава — «Стилистические особенности произведений А.Я. Головина» подробно рассматривает основные принципы его творчества, художественные и стилистические стороны, проявляющиеся как в области сценографии, так и в декоративно-прикладном искусстве, а также обозначает на примере эскизов декораций и костюмов самые выдающиеся работы художника.

Третья глава посвящена непосредственно тем произведениям А.Я. Головина, которые хранятся в Радищевском музее.

Заключение

В ходе исследования я пришла к некоторым выводам.

А. Я. Головин – художник скорее XX в., нежели XIX, а значит, априори, он является новатором.

Художник в своих декорационных станковых произведениях, эскизах, передавал жизнь эпохи, жизнь героев этой эпохи, и понимание произведения, сюжета, тонко чувствуя каждый момент оперы. Конечно, мастерски он создавал образ страны, в которой происходит действие. Это выражалось через художественные средства: цвет и свет, освещение в декорационных эскизах было неотъемлемой частью его работ. Мастер чувствовал даже погоду, какая должна быть отражена в тот или иной сценографический момент.

Эскизы декораций: к первому акту оперы Ж. Бизе «Кармен» – «Улица у фабрики», эскиз к четвёртому акту оперы М.П. Мусоргского «Борис Годунов» – «Грановитая палата» и эскиз к первому акту оперы П.И. Чайковского «Евгений Онегин» – «Сад Лариных» демонстрируют эти качества художника-сценографа.

Для А.Я. Головина важен был характер образа, а также колорит и манера исполнения, его выражающие. Надо сказать, что «испанки» Головина разнообразны, разнохарактерны по своему настроению, по отношению автора к женскому образу и с точки зрения образа как такового. В этом плане «Испанка» Радищевского музея ничем не уступает другим.

Эту область его творчества многие исследователи выделяют отдельно. Она многогранна, бесконечно жива и непосредственна.

«Розы и Фарфор» представляют зрителю богатство красочной палитры А.Я. Головина. Но художник в этой картине проявляет себя прежде всего, как

великий композитор, способный натюрморт превратить в произведение за счёт оригинальной компоновки и созвучия цвета.

У художника русская природа, будь то «Нескучный сад» или «Сад Лариных» — природа говорящая, дышащая, живая, и немного сказочная, таким уж был мастер – отталкивался он от природной, натуралистической стороны, но вносил и тот богатый духовный образ, коим всегда обладала русская природа, особенно это выражается в «Нескучном саде».

Кто-то сказал, что «живопись – это цвет и свет», с чем я полностью согласна. Такое определение подходит к творчеству А. Я. Головина. Глядя на работы, экспонирующиеся в Радищевском музее, убеждаешься в этом. Естественно, на этом не заканчиваются его качества, как художника, - живописца, графика, сценографа. Важно заметить, что театр в его творчестве проникает не только в эскизы декораций, но и в пейзажи, натюрморты, портреты. Декоративность, — неотъемлемая часть его искусства, однако эта черта не заслоняет живописных качеств, - все его работы очень естественны. Если сравнить художника с хорошим актёром, а произведения — с игрой актёра, - то можно сказать, Головин никогда не переигрывал, он мастер своего искусства.

Коллекция живописи рубежа веков, принадлежащая Радищевскому музею весьма бы оскудела, не будь у неё произведений яркого, солнечного, самобытного, темпераментного и бесконечно оригинального во всём А.Я. Головина. Произведения художника, выполненные в технике живописной графики, добавляют этой коллекции частичку театра, музыки, поэзии и стиля.